

El Video gran medio creativo

JOSE E. CASTILLO

Stephen Beck con el sintetizador de video directo (National Center for Experiments in Television - San Francisco). Foto. cortesía: Margarita D'Amico.

El Museo de Arte Contemporáneo situado en el Parque Central de Caracas, ha acogido el mes de Abril para enseñarse de imágenes electrónicas: Es el Primer Festival de Video que se realiza en Venezuela. La historia del siglo XIX está contada en libros. La del siglo XX está encerrada en cintas magnéticas y de celuloide. El cine y la televisión han hecho de la imagen en movimiento la clave para interpretar las peripecias de nuestro siglo. Imágenes instantáneas, increíbles, infinitas.

El desarrollo tecnológico de los "aparatos" y "sistemas" generadores del mundo de las imágenes han evolucionado paralelamente en una nueva y revolucionaria concepción del arte por medio de los jóvenes creadores de nuestro siglo.

Esto ocurrió con el cine y está ocurriendo con la televisión. Cuando se utiliza el medio televisivo para mostrar un documental filmado en los campos petroleros, por ejemplo, lo más probable es que se esté haciendo cine por televisión. Que se este desarrollando la técnica cinematográfica y utilizandocomo instrumento de difusión, la complicada electrónica que es la televisión. Sin embargo,

hay que tener muy presente que la TV es por sí misma, un medio lleno de las más infinitas posibilidades creativas y que por eso no requiere de elementos externos a su propia naturaleza, para desarrollar plenamente su mensaje vanguardista.

Muestra de lo anterior fue el espectáculo presentado el pasado viernes por la gran artista Charlotte Moorman, quien participó en vivo en el Primer Festival de Video llenando la sala plenamente de escritores, artistas, compositores, cineastas, y un numeroso público. Con el advenimiento de formas relativamente cómodas y poco costosas de grabar imágenes en cintas de videotape, fueron surgiendo junto con esta gran artista en los Estados Unidos, Europa, y Japón, un buen número de jóvenes que adoptaron a la televisión como instrumento de creación. El Festival de Video Arte que actualmente se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo reúne obras de: Ron Hays, Dennis Oppenheim, Antonio Muntadas, Nam June Paik, Woody y Steina Vasulka, Charlotte Moorman, Shirley Clarke, Stephen Beck, Bill y Louise Etreá, Juan Downey, Douglas Davis y otros

(Especial para Arte Quincenal: José E. Castillo)

El Nacional - Caracas: Lunes 21 de Abril de 1975

Centro de Investigación y Evaluación

Crearé Museo de Arte Contemporáneo

También un laboratorio de Video-Tapes para artistas venezolanos

do el Museo para Zapata" se inaugura el 8 de mayo

Un Centro de Investigación y Evaluación de sus actividades creará el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, según información suministrada por su directora Sofía Imber. Añade que también se creará un Laboratorio de Video-Tapes, el cual estará disponible para artistas venezolanos.

—Ya tenemos —dice Sofía Imber— varias realizaciones dentro de esa expresión artística. Esas realizaciones iniciarán el patrimonio del Laboratorio de Video-Tapes del Museo.

Prosigue señalando que, debido a la importancia que ha ganado desarrollando y que desarrollará el Museo en el aspecto artístico, se impone la creación de un centro investigativo al respecto.

—En otro aspecto —continúa la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas— tenemos para el próximo mes de mayo la inauguración de la exposición titulada "Todo Museo para Zapata". Será, sin duda alguna, un gran acontecimiento, pues se trata de la muestra de un artista venezolano que va a causar verdadero impacto no sólo en escala nacional. De ello estoy plenamente convencida.

Finaliza informando Sofía Imber que a la exposición "El Arte del Video", clausurada ayer, concurren unas 57 mil personas en 16 días de exhibición.

Un aspecto de la inmensa cantidad de público que en número de 57 mil personas y durante 16 días concurrió a la exposición y los actos de "El Arte del Video", en el Museo de Arte Contemporáneo. A la derecha, Sofía Imber acompañada de Jacobo Borges y Napoleón I en uno de los simposios sobre la muestra.

ARTE

VIDEO

Un nuevo concepto de comunicación

La historia del siglo 19 está contada en los libros. La del siglo 20 está encerrada en cintas magnéticas y de celuloide. El cine y la televisión han hecho de la imagen en movimiento la clave para interpretar las peripecias de nuestro siglo. Imágenes instantáneas. Imágenes increíbles. Imágenes infinitas.

El desarrollo tecnológico de los "aparatos" y sistemas generadores del mundo de las imágenes han evolucionado paralelamente a una nueva y revolucionaria concepción del arte expresada en los jóvenes creadores de nuestro siglo. Esto ocurrió con el cine y está ocurriendo con la televisión. En el medio televisivo se utiliza quizás con demasiada

frecuencia el film, como complemento a los programas realizados con verdadera técnica televisiva. El arte del video es precisamente la utilización de esta técnica o lenguaje en su medio y con sus recursos.

El video tiene sus propias e infinitas posibilidades creativas y no requiere de elementos externos a su propia naturaleza para desarrollar plenamente su mensaje vanguardista.

"El arte de video es un arte nuevo creado con el medio televisión y no solo para la televisión", afirma Margarita D'Amico, colaboradora y principal integrante del equipo organizador del Festival de Video que en estos días se está realizando en el Museo de Arte Contemporáneo. "El arte de video es, en cierta manera, un equivalente de la música electrónica", continúa Margarita. "La televisión no es solamente un medio para transmitir mensajes, un conducto para otras artes y medios (periodismo, radio, cine, teatro, danza, música, etc.) sino que es un medio en sí capaz de generar un arte nuevo y singular, un arte hecho de electrones, luminescencia, colores, energía vibrante, un arte que tiene su propia realidad, su propio lenguaje expresivo, su propia concepción del tiempo y del espacio".

El gran problema que presenta actualmente la televisión y los medios audiovisuales en la comunicación es su unilateralidad. Los medios transmiten los mensajes sin posibilidad de respuesta inmediata por

parte de los receptores. Dentro del proceso de la comunicación esto representa una gran falla, pues el emisor no puede saber si su mensaje ha sido comprendido, no puede obtener feed-back inmediato. Esto se presta a que los medios sean utilizados como adoctrinadores o simplemente a que se emitan conceptos, programas, ideas, sin que sean comprendidas plenamente por el público a que van dirigidas.

El video, tanto el portátil como las cámaras y equipos de estudio no profesionales, están siendo utilizados para múltiples actividades en el mundo, principalmente para hacer una televisión en la cual no hay unilateralidad, sino respuesta inmediata, instantánea, donde la conexión es directa, personal. Una relación directa entre la imagen y el espectador, una conexión de "mente a mente", no de mente a público.

El arte del video es una modalidad en la utilización de este medio. En el Museo de Arte Contemporáneo pudimos observar cómo, a través de un monitor, la música adquiría formas, colores y movimientos insospechados. Ya se puede hablar de "lenguaje del video"; "el color de la música"; "el sonido del color" y de un sinfín de abstracciones hechas realidad a través del video a color.

El público puede experimentar o "jugar" con el video, crear las imágenes que desee, electrónicamente o con imágenes reales. El público puede hacer su propio arte.

La actuación de Charlotte Moorman, violoncellista de vanguardia, demostró que la música puede, no solamente ser oída, sino vista, a través de unos monitores que se colocaba en su pecho mientras tocaba el violoncello. Así mismo, en "Chamber Music" el público iba descubriendo poco a poco el "factor" de los sonidos cubiertos por una tela.

Esta y otras demostraciones, humanas o técnicas, ha permitido al público caraqueño adentrarse en el mundo del video, que ya ha dejado de ser un "tabú" electrónico para acercarse de una manera humana y sensorial al espectador temeroso de lo que no conoce y cree sólo campo de los expertos.

Sólo queda lamentar que hayan sido pocos los días en los cuales se presentaron conferencias y espectáculos; pues muy pocas personas pudieron asistir. Del resto, la labor de Sofía Imber y sus colaboradores al traernos esta muestra permite afirmar que el Museo de Arte Contemporáneo es un ente dinámico y al día en los últimos acontecimientos en materia de artes contemporáneas.

SEMANA, 30 de abril de 1975

CONFERENCIA
Sofía presenta al crítico Stern

"SHIVA"
De Stephen Beclt, 1971

Charlotte Moorman

La Juana de Arco de la Nueva Música

Simón Silva

• Anoche debutó en el Museo de Arte Contemporáneo

Charlotte Moorman, revolucionaria en la interpretación de los instrumentos de cuerda, gran artista de vanguardia, llegó a Caracas para presentarse en las salas del Museo de Arte Contemporáneo a partir de anoche. Allí impresionó al público con sus magníficos espectáculos musicales llenos de nuevos elementos.

Nacida en Little Rock, Kansas, Charlotte Moorman inició sus estudios de violín a la edad de diez años. Estudió con profesores de primera categoría y tocó bajo la dirección de Leopoldo Stokowski.

Después de la fama de la violonchelista se ha comenzado a tocar a partir de los años 60, junto al compositor y

artista de video Nam June Paik, ha ido de país en país presentando las actuaciones más innovadoras jamás vistas en cuanto a interpretación de cello y escultura viviente.

Con trabajos como compositora además de intérprete ha recorrido las más famosas salas de conciertos europeas y americanas, las más importantes galerías de arte, los museos, programas de televisión y radio. Ha actuado en universidades, iglesias, parques, avenidas, estadios, trenes, etc.

LA JUANA DE ARCO DE LA NUEVA MÚSICA
El conocido compositor Edgar Varese, poco antes de morir, le concedió el título de "Juana de Arco de la Nueva Música". "Y tal denominación tiene en que respaldarse:

Charlotte Moorman ha sido pionera al ejecutar las piezas de los compositores más innovadores del mundo artístico; entre ellos: Paik, John Cage, Beuys, Chairi, Yoko Ono, Vostell, Kosugi, Mc Williams, etc.

La intérprete de vanguardia creó un Festival Anual dedicado especialmente a todos aquellos creadores que han experimentado con el arte nuevo en todos sus manifestaciones y que han producido obras importantes. El primer año del Festival, 1963 la atención internacional se dirigió hacia 20 artistas cobijados por la sensibilidad infinita de Charlotte Moorman.

Las más increíbles situaciones han sido escenario de las interpretaciones de la Moorman. Desde un bikini

electrónico un sostén de televisores, hasta un traje de buzo le han servido para presentar sus piezas musicales, pasando por la desnudez total y smokings de papel celofán. Del mismo modo su cello cambia en cada sesión y pasa a ser de hielo, chocolate, o formado por tres televisores, o por un ser humano, o un cello volador.

2001

Primer Mandamiento: NO OCULTARAS

Charlotte Moorman, en uno de sus recitales.

THE DAILY JOURNAL

Vol. 30 — N° 176 — Caracas, Tuesday, April 22, 1975

The Video Festival

The Museo de Arte Contemporáneo Video Festival — which closed Sunday — fascinated the city of Caracas.

During the 16-day exhibition, 57,000 persons visited the museum. The huge size of the crowds is a fact that bears ample testimony to public interest. The frequency with which the festival came up as a topic of conversation underscores awareness of the importance which the video exhibit had for the public.

The quality of the exhibits was superlative. The videotapes presented are among the best examples of television art works that exist. The lecturers spoke with clear authority, for they stand at the forefront of this artistic field.

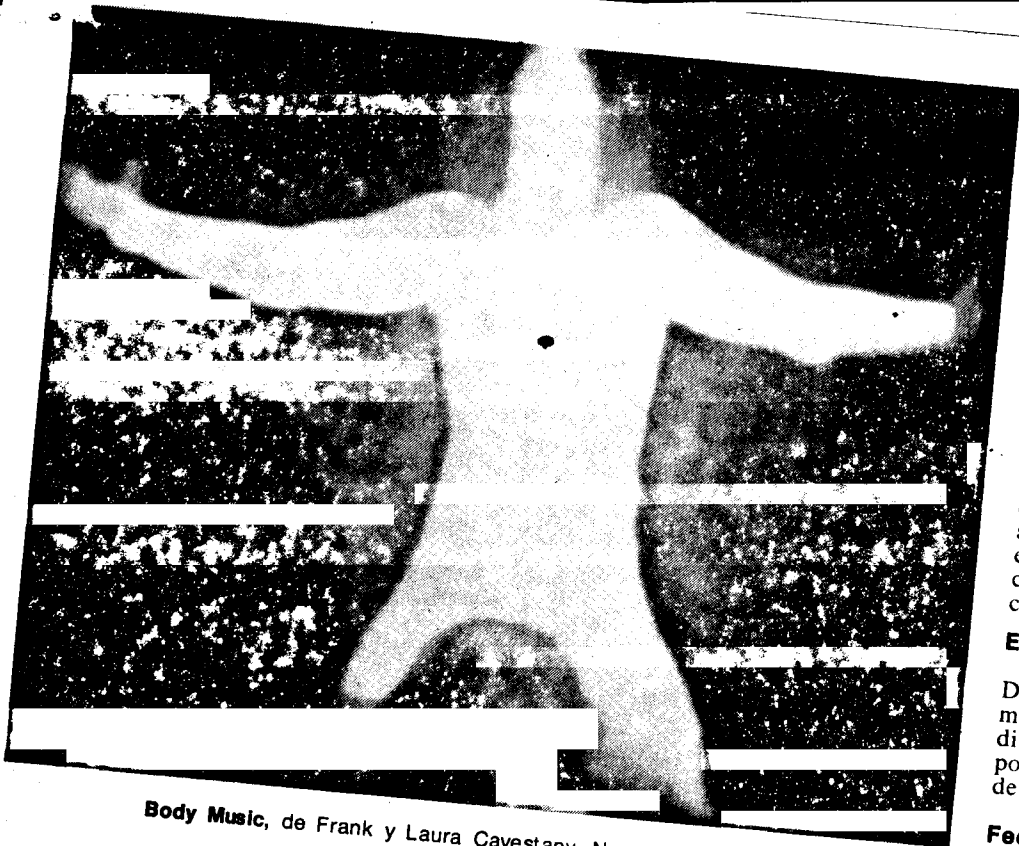
Moreover, video festivals are a relative novelty; this was the first in Latin America.

Yet, quality and novelty alone do not explain the strength of public fascination with this art event. (Ask any museum director anywhere if a high-quality or novel exhibit guarantees sizeable attendance).

Only the unassailable fact that television is the most popular medium of the present can satisfactorily explain the intensity of public interest in this art.

Commercial television is not video art. But, only the very great liking of network television could cause several hundred people to crowd into a museum, many of them sitting on the floor, to look at an art work. People come to see the art because it is broadcast from that familiar little box.

Like it or not, television is the medium which most often determines the way the modern world of events and entertainment is perceived. Judging by the popularity of the video festival, most people do.

Body Music, de Frank y Laura Cavestany. Nueva York, 1972.

Conceptos básicos sobre el arte del video

El arte de video es un arte nuevo creado con el medio televisión y no solo para la televisión. La televisión no es solamente un medio para transmitir mensajes, un conducto para otras artes y medios (periodismo, cine, teatro, danza, música, etc.) sino que es un medio en sí capaz de generar un arte nuevo y singular, un arte hecho de electrones, luminescencia, colores, energía vibrante, un arte que tiene su propia realidad, su propio lenguaje expresivo, su propia concepción del tiempo del espacio.

El arte de video es, en cierta manera, un equivalente de la música electrónica. Así como en música electrónica hay música concreta y música sintetizada, de igual manera hay video concreto y video sintetizado.

El video concreto está hecho con imágenes sacadas de la realidad, las imágenes "trabajadas" electrónicamente, se transforman en irreales y abstractas, de la misma manera como la música concreta a sonidos reales y al "trabajarlos" los transforma en otra cosa.

El video sintetizado se obtiene mediante sintetizadores, circuitos electrónicos, máquinas diseñadas para generar imágenes, máquinas de video comenzó utilizando la tecnología de la TV., de una manera diferente a la normal. Mediante distorsión de imágenes, fragmentación, logrando efectos, texturas nuevas, trabajando con osciloscopios, campos magnéticos, usando tubos y resistencias, con efectos de "feedback" y "keying", con generadores, moduladores, sintetizadores

zadores y técnicas que se explican a continuación, los artistas pioneros del arte de video lograron un tipo de imagen distinta que dio origen a una estética nueva. Ayer se hablaba de técnica. Hoy se habla de estética del video, de video como medio en sí, de arte de video, como el arte más nuevo de nuestro tiempo.

El arte de video es un tipo de experiencia nueva, tanto para el creador como para el espectador. El siente que está descubriendo algo, que está ante un fenómeno nuevo.

Algunos recursos técnicos para crear arte de video.

Una señal de televisión normal puede ser procesada de manera que produzca un tipo de imagen completamente insólita. Esto se logra con algunos de estos elementos.

Keyer.

Permite integrar varias imágenes en un mismo plano sin que se vea el fondo. Se utiliza corrientemente en los noticieros de TV. Los artistas de video usan el keyer para aislar partes de una imagen e insertarle nuevo material adentro.

Colorizador.

Genera una señal de color de una amplitud arbitraria, por lo cual el artista puede crear el color de la brillantez e intensidad que desee. El colorizador se usa para ser agregado a otras señales, tanto

monocromáticas, como de color o simultáneamente con el Keyer, para insertar color en una señal.

Modulador de color.

El artista toma una señal de color básico de la cámara o del colorizador y controla los matices y la saturación del color en esa señal, usando otra señal tanto de audio como de video. Puede controlarse electrónicamente sin tocar el canal de control. La brillantez es transformada en color.

Edge generator.

Delinea formas sólidas. El cuerpo humano, por ejemplo, se vuelve una línea dibujada. Este módulo separa los componentes de alta frecuencia de una onda de video.

Feedback.

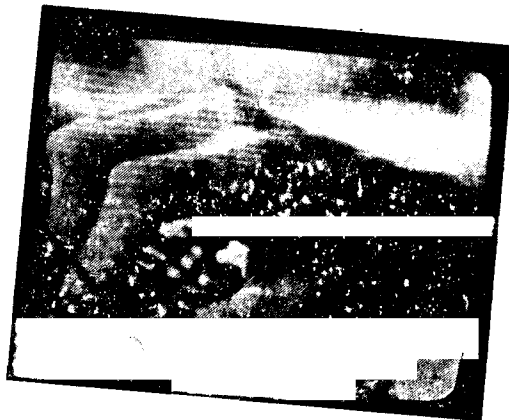
Fue el primer descubrimiento que hicieron los artistas de video. Se produce apuntando la cámara hacia el monitor; lo que la cámara hace es tomar una imagen de ella misma. Para producir el Feedback no se pueden hacer movimientos bruscos. La cámara en posición derecha produce espirales. La cámara a 90° produce formas rectangulares.

La brillantez y contraste del monitor afectan el Feedback. En general, los niveles más bajos dan diseños intrincados. Si la cámara se mueve del centro del monitor no se pueden lograr diseños intrincados. Esta es la forma más sencilla de hacer Feedback, pero hay otras maneras de producirlo.

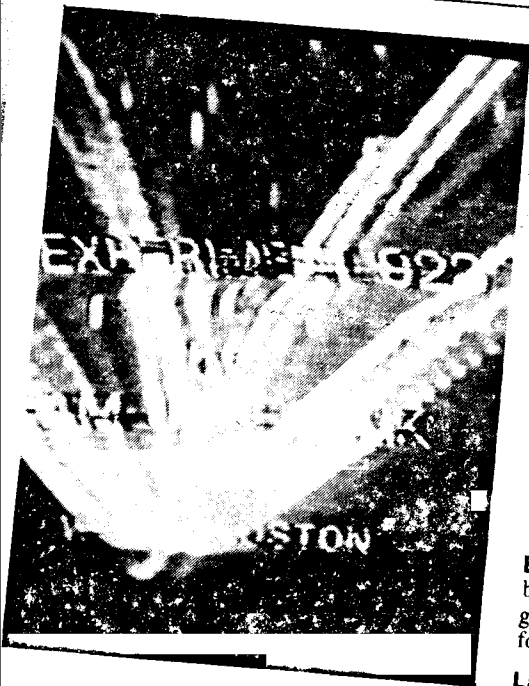
Sintetizador de video.

Es un instrumento electrónico que genera señales, distintas formas de ondas y diseños que se mueven. Permite crear formas, colores, texturas, luz, imágenes sobre un monitor de video (una pantalla de televisión). Los circuitos electrónicos del sintetizador pueden ser manipulados para crear imágenes en la pantalla.

El sintetizador de video puede tomar entradas de múltiples cámaras-monocromáticas o de color—; asimismo de señales

LOS BELLOS ARTES

Videosíntesis directa.

Videosíntesis Directa es crear imágenes de video sin utilizar la cámara, manipulando los circuitos electrónicos del sintetizador; se crean imágenes desde adentro del sistema de televisión. No de afuera, como ocurre en la televisión convencional. No se *representan* imágenes sino que se crean. Los elementos básicos de la imagen sintetizada son:

- La forma.
- El movimiento.
- La textura.
- El color.

La forma. Sus principales aspectos son los puntos, planos, líneas, perspectivas. Las formas pueden ser moduladas en espacio y movimiento; pueden ser expandidas en forma tridimensional.

El movimiento. Es producido por el cambio temporal de las relaciones geométricas entre los elementos de la forma.

La textura. Se produce de varias maneras: como gradiente de brillantez sobre los elementos de la forma, como agregados de microformas y también de manera dinámica. Las formas pueden ser atomizadas en las texturas.

El color. La distribución espectral de la energía radiante y reflejada de las formas evoca el color de nuestras percepciones.

Principales usos del video en la actualidad.

Tanto el video portátil, como las cámaras y equipos de estudio no profesionales, están siendo utilizados para múltiples actividades en el mundo. Principalmente para hacer "la otra televisión". Una televisión *alternativa*, fuera de los circuitos

comerciales, una TV en la cual no hay unilateralidad, sino respuesta inmediata, instantánea, donde la conexión es directa, personal. Una relación directa entre la imagen y el espectador, una conexión de "mente a mente", no de mente a público. El video, permite realizar numerosas modalidades de la otra televisión, entre ellas:

- TV alternativa.
- TV personal
- Video a nivel sociológico
- Video a nivel estético
- Video a nivel de la comunicación
- Video directo
- Video proceso en vivo.
- TV como medio creativo
- Exploración de la imagen electrónica.

Existen grupos de video que utilizan los equipos portátiles (portapacks) o las pequeñas cámaras de estudio en múltiples actividades, tales como: organización y desarrollo de la comunidad; uso pedagógico en escuelas y museos; información, agitación cultural y política; documentación; intercomunicación; estudio del comportamiento; autoconocimiento; video como agente de cambio personal y social; terapia de grupo; educación de los padres; contracultura; arte conceptual, concientización acerca de numerosos problemas; ambientaciones audiovisuales, etc. Se puede usar el video en lo que uno quiera. Las nuevas tecnologías (video portátil, video cassette) han traído una democratización del medio de televisión. La posibilidad para una exploración más profunda de la comunicación televisiva.

MARGARITA D'AMICO

de audio y transformarlas en una infinidad de colores y diseños.

O por el contrario, puede crear imágenes, directamente sin cámara. La videosíntesis directa es lo más desafiante en el arte de video.

Video directo, video sin cámara.

En 1971 Stephen Beck, artista del National Center for Experiments in Television de San Francisco, creó un sintetizador de video directo y con él hace obras de video sin cámara, videosíntesis directa.

Stephen Beck, videotape realizado en San Francisco (1973) por Margarita D'Amico.

EL VIDEO: UN ARTE QUE USTED MISMO CREA

25.000 visitantes en sus tres primeros días de exhibición en Caracas

Por JAIME LUZURIAGA

"El video es un arte en sí mismo, con su propia realidad, lenguaje visual y su propia concepción del tiempo y el espacio"

Woody Vasulka

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas que dirige Sofia Imber, demostrando una vez más su sensibilidad para recoger todas las expresiones de la vanguardia cultural ha elegido el mes de abril para realizar una experiencia excepcional: el Primer Festival de Video de Caracas. Se trata de la forma más avanzada del arte contemporáneo, producida mediante fenómenos técnicos y desarrollada por músicos, artistas visuales y hombres conscientes de las posibilidades estéticas de la televisión.

El visitante del Museo de Arte Contemporáneo podrá dedicarse a experimentar con diversas máquinas. Eso le ayudará a comprender mejor qué es el video. Tendrá a su disposición desde cámaras de video hasta un colorizador para imprimir todos los tonos del arcoiris a las imágenes en blanco y negro. Se verá en los monitores y encontrará la cámara que lo está grabando en ese momento.

Todo arte implica reconocimiento. Hasta el siglo diecinueve, el retrato hecho por un pintor famoso,

garantizaba la inmortalidad del que posaba. La fotografía descubierta por Niepce y Daguerre, hizo que el ser humano descubriera la forma de reflejar su imagen en cartones rectangulares de tono sepia. Después, la cinematografía le dio movilidad a su imagen, uniendo tiempo y espacio en torno a un cuerpo. Hoy, la televisión desarrolla esa tarea.

Pero con un ingrediente del que carece su competidor inmediato el cine: la televisión es un arte con retorno. El cine es una estructura fija y una vez que el director ha ordenado la palabra "Fin", nada puede hacerse. Tan solo aceptar su concepción del mundo. El nuevo arte del video implica la participación del espectador. Usted, amigo lector, podrá manipular instrumentos, combinar imágenes y sonidos, introducir su cuerpo en el nuevo arte que ocupará, en las últimas tres décadas del siglo Veinte, el sitio que desde principios de siglo corresponde al cinematográfico.

ARTISTAS EN VIVO Y EN DIRECTO

El Festival de Video reunirá la obra de la mayoría de los artistas de talento que durante fines de la pasada década y comienzos de la actual, crearon arte por televisión. Se trata de Ron Hays, Dennis Oppenheim, Antonio Muntadas, Nam June Paik,

Woody y Steina Vasulka, Shirley Clarke, Stephen Beck, Bill y Louise Etra, Juan Downey, Douglas Davis y por sobre todo, Charlotte Moorman, la genial cellista de vanguardia que hará presentaciones personales.

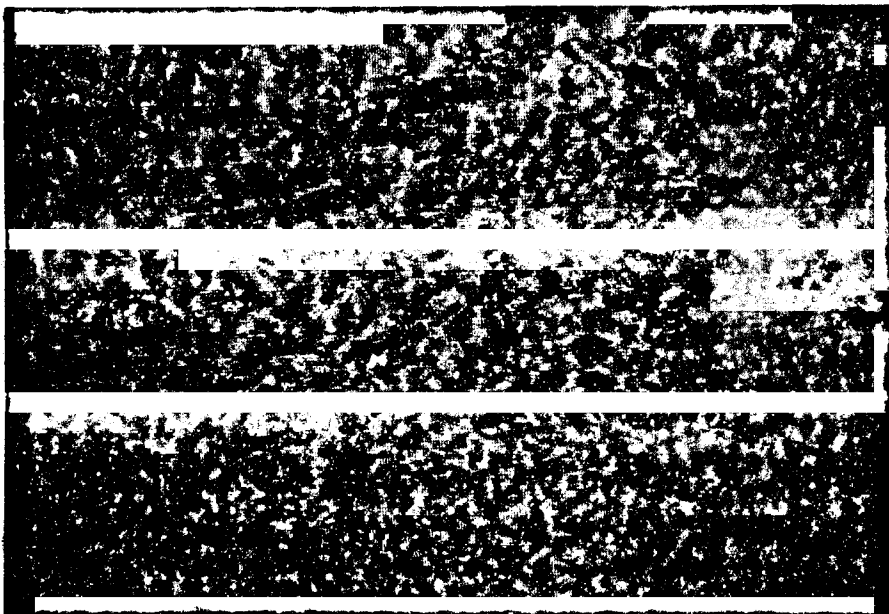
¿Quién es Charlotte Moorman? Se trata de una extraordinaria artista que, luego de lucir sus abrumadores conocimientos musicales en Estados Unidos —tocó en una Orquesta Sinfónica bajo la dirección de Leopoldo Stokovsky— permutó la tradición por la experimentación y revolucionó la ejecución de los instrumentos de cuerda. Desde 1964, junto al artista coreano Nam June Paik, ha dado la vuelta al mundo escenificando obras de video directo, no transmitido ni grabado. Para que se den una idea de sus revolucionarias teorías en el campo de la música y de la comunicación de masas, podemos enumerar lo que hizo en algunas de sus actuaciones: ha tocado cello suspendida por globos de helio, bajo el agua con traje de buzo; ha hecho interpretaciones en cellos de hielo, chocolate y cámaras de televisión; ha tocado su instrumento con el cuerpo totalmente desnudo, envuelto en un smoking de papel celofán y **last but not least**, ha lanzado su música acostada en una cama estructurada en base a monitores de televisión.

También asistirá al Festival de Video el teórico Douglas Davis, crítico de arte de la revista norteamericana "Newsweek" y pionero entre el grupo de artistas contemporáneos cuyo interés y única visión ha sido la de cambiar el verdadero material de la comunicación de masas. Su experiencia en eventos conceptuales y actuaciones en vivo durante los últimos años de la década del sesenta. lo colocó en la vanguardia de los artistas interesados en la nueva estética de la información.

Es ya histórico su programa "Electronic Hokkadim" en el cual miles de espectadores participaron en un experimento de acceso directo a la televisión a través del teléfono.

Abril es el mes en que el Museo de Arte Contemporáneo inaugura un nuevo modo de arte comunicacional. Usted debe participar en la conformación de ese nuevo arte.

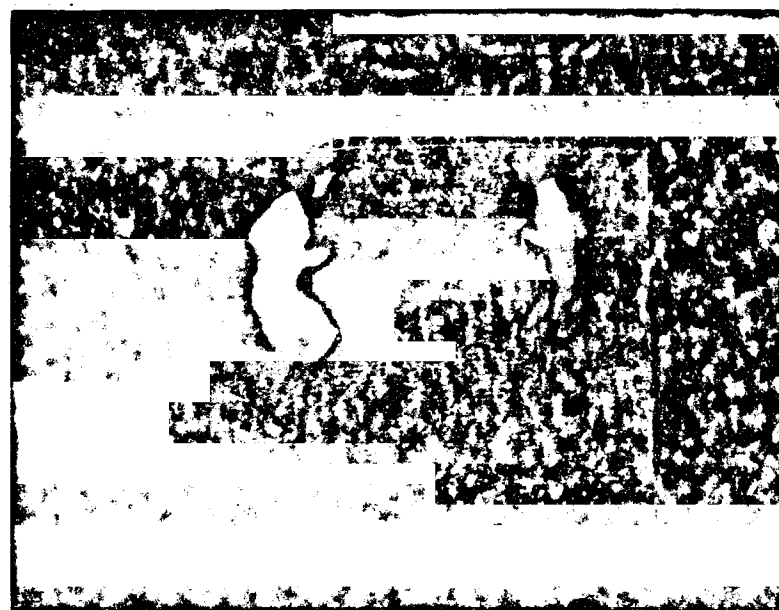
En los 3 primeros días fue visitado por 25.000 personas.

Una singular realización de video lograda por Bill y Louise Etra.

La Composición gráfica muestra en el centro a Charlotte Moorman, la cellista que ha hecho con el video un arte revolucionario de la tradicional ejecución de su instrumento de cuerda. A derecha e izquierda instantáneas realizadas por diferentes artistas de video a color.

De Leo logró el día 3 de abril estas singulares realizaciones de video en el festival que se celebra en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.